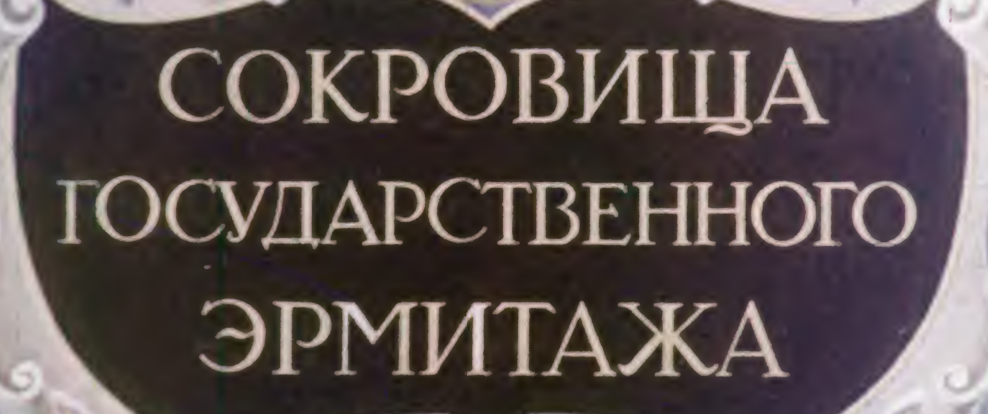

ПО ЗАЛАМ ОТДЕЛА
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА

ДИАФИЛЬМ В 3 ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 1

3

Государственный Эрмитаж в Ленинграде — один из величайших музеев мира. В нём собраны произведения мирового искусства, начиная с древнейших времён и кончая XX веком.

4

После Великой Октябрьской социалистической революции коллекции Эрмитажа выросли в три раза; в музее были созданы новые отделы; к прежнему зданию присоединили бывшую царскую резиденцию — Зимний дворец.

В Эрмитаже открыто для посетителей свыше 300 залов. Зритель проходит в них по главной лестнице Зимнего дворца.

Этот диафильм познакомит зрителя с одним из наиболее богатых отделов Эрмитажа — коллекциями произведений живописи и скульптуры западноевропейских мастеров.

Залы итальянского искусства XVII—XVIII веков рассчитаны на большие декоративные полотна.

Шатровый зал оборудован для небольших картин голландских художников XVII века.

В этих залах Зимнего дворца расположена богатейшая коллекция произведений французских мастеров.

ИСКУССТВО ИТАЛИИ И ИСПАНИИ

ИСКУССТВО ИТАЛИИ XIV–XVIII ВЕКОВ

В XIII–XIV веках в Италии начинается период расцвета культуры, так называемая эпоха Возрождения (XIV – XVI века). До этого времени, в течение всего средневековья, искусство было тесно связано с церковью. Оно было схематично, далеко от правдивого изображения человека и природы. Постепенно в творчестве итальянских художников намечаются новые черты – реализм, человечность, интерес к окружающему миру.

Художник XIV века Симоне Мартини только начинает освобождаться от средневековых традиций. Его „Мадонна" ещё во многом сохраняет черты старой иконы.

„Мадонна с младенцем и святыми" Фра Анджелико (XV век)—фреска (живопись на стене) из монастыря под Флоренцией. Фигуры здесь ещё несколько застывшие, но уже рельефные и пропорциональные.

Лицо святого — правдиво написанное изображение монаха, современника Фра Анджелико.

Деталь фрески.

Скульптор середины XV века Антонио Росселино, мастерски владея обработкой мрамора, в рельефе „Мадонна с младенцем“ правдиво изобразил юную мать, бережно поддерживающую ребёнка.

Небольшая картина Филиппино Липпи „Поклонение младенцу“ изображает мадонну и ангелов вокруг младенца Христа. Сцена полна задумчивости и нежности; тонко и верно передан далёкий пейзаж.

В эпоху Возрождения получает всё более и более широкое распространение портрет. Лоренцо Коста в женском портрете подметил сдержанность и простоту своей модели и выразительность её несколько напряжённого взгляда.

Гибель христианского мученика Себастьяна для художника XV века Перуджино только повод, чтобы написать обнажённое тело. Взгляду юноши художник придал выражение мечтательной грусти.

Творчеством Леонардо да Винчи (1452—1519) открывается период зрелости искусства Возрождения. В его ранней картине „Мадонна Бенуа“ много правдивости и непосредственности. Леонардо мастерски передаёт оттенки светотени и рельеф фигур.

В более поздней картине — „Мадонна Литта“, изображая лицо молодой матери спокойным и задумчивым, Леонардо да Винчи добился особой одухотворённости выражения.

Другой великий художник эпохи Возрождения — Рафаэль (1483—1520). В Эрмитаже хранится одно из его юношеских произведений „Мадонна Конестабиле“.

В картине „Святое семейство“ Рафаэль объединил небольшую группу — мадонну, Иосифа и младенца Христа — общим настроением глубокой задумчивости.

В портрете старика, приписываемом художнику Баккиакка, изображён умный и спокойный, исполненный чувства собственного достоинства человек. Высокое понимание значения человеческой личности характерно для итальянских гуманистов.

В портрете молодого человека живописец Манчини подчеркнул горделивую уверенность осанки и светскую пышность наряда. В нише виднеется разбитая древняя статуя: итальянские гуманисты преклонялись перед античностью.

В Эрмитаже находится одно из лучших произведений Андреа дель Сарто — „Святое семейство". Непринуждённая и естественная группа фигур тонет в мягких переливах прозрачной тени.

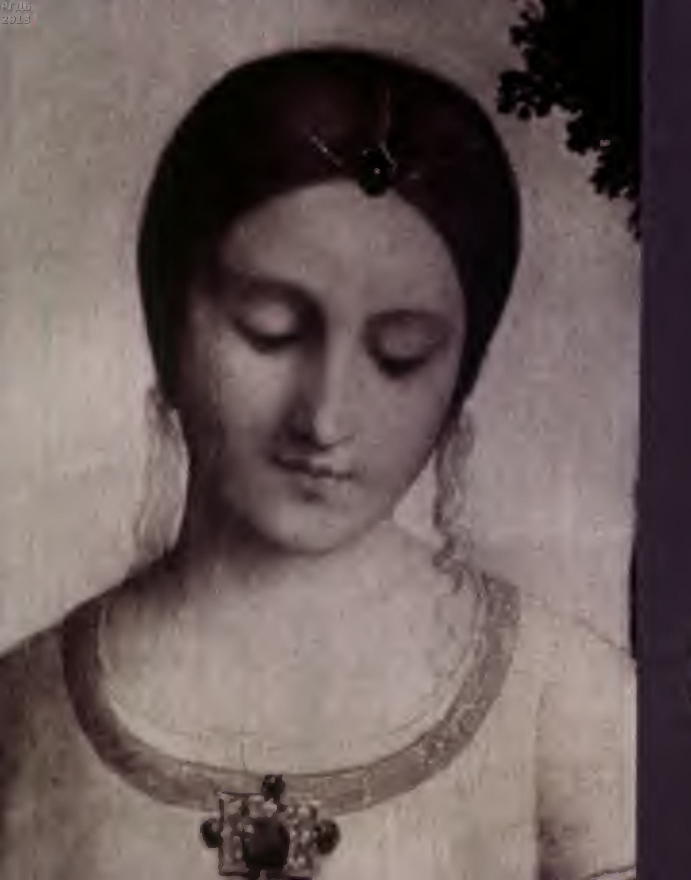
Творчество Микельанджело (1475—1564) проникнуто глубиной и силой чувства. В мраморной фигуре „Скорчившийся мальчик“, задуманной как часть надгробия, выражены гнетущая тоска и подавленность.

Венецианские живописцы XVI века Джорджоне, Тициан, Веронезе вписали блестящую и своеобразную страницу в итальянское искусство. Стремясь к общей цели мастеров эпохи Возрождения — яркому и возвышенному рассказу о человеке, — они сделали главным своим оружием колорит, богатую разработку цветовой и светотеневой стороны живописи.

Картина Джорджоне „Юдифь“ — прославление подвига библейской героини, которая ради спасения родного города убила Олоферна, предводителя вражеского войска.

Голова Юдифи. Деталь картины Джорджоне.

В творчестве Тициана видное место занимают сюжеты из античной мифологии. По преданию, Даная, дочь царя Акрисия, была обречена своим отцом на вечное одиночество, но влюблённый в неё бог Зевс проник к ней в виде золотого дождя.

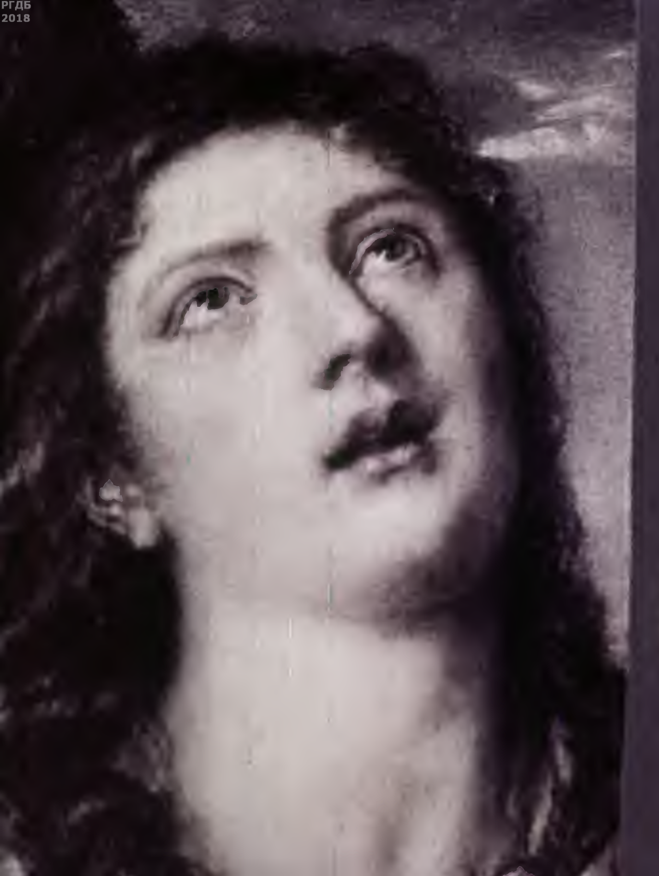

Прекрасная Даная — воплощение античного идеала красоты.

Деталь картины Тициана „Даная“.

Картина Тициана „Мария Магдалина“ посвящена раскрытию глубокого, искреннего чувства. Отшельница Магдалина предаётся раскаянию в своих прежних грехах.

Голова Марии Магдалины.
Деталь картины Тициана.

Одна из последних работ Тициана — „Мучение святого Себастьяна“ рассказывает о гибели христианского мученика. Сумрачный колорит картины соответствует трагизму повествования.

В облике Себастьяна нет и следа христианского смирения и покорности судьбе; это лицо протестующего против несправедливости человека.

В картине Паоло Веронезе „Оплакивание Христа“ дан контраст между жизнью и смертью: бессильно застыло мёртвое тело Христа, полна жизни фигура юноши-ангела.

Всё богатство колорита вложил Веронезе в сверкающие переливы красноватых тонов одежды ангела.

Период истории итальянского искусства, последовавший за эпохой Возрождения, ознаменован напряжённой борьбой между прогрессивным, реалистическим направлением искусства и идеализирующим, получившим наименование академизма.

Основоположник академического направления Аннибале Карраччи много сделал для развития пейзажной живописи. Природа занимает большое место и в картине „Отдых святого семейства на пути в Египет".

Ученик Караччи Гвидо Рени главное внимание отдавал внешней красивости. Лишена большой глубины, но привлекательна его картина „Иосиф с младенцем Христом".

На грани XVI и XVII веков выделяется творчество крупнейшего борца за реализм Караваджо (1573—1610). „Девушка с лютней"—одна из первых в Италии чисто бытовых картин.

Обыденные вещи, выписанные детально и выпукло, воссоздают на полотне конкретную обстановку реальной жизни.

Доменико Фетти в портрете актёра изображает умного и печального, утомлённого жизнью человека. Маска в руке — намёк на его профессию.

Сальватор Роза — живописец, актёр и поэт-памфлетист. Его „Мужской портрет" воплощает идеал художника: лицо выражает дерзость и насмешку, костюм — презрение к моде.

Как реальную бытовую сцену изображает Бернардо Строцци библейский эпизод „Исцеление Товита".

Сын старика Товита Товий возвращает зрение своему отцу.

Деталь картины.

Примыкая к реалистическому направлению в искусстве, художник Джузеппе Креспи написал ряд бытовых картин. Такова „Сцена в погребе“, выдержанная в характерном для Креспи тёмном колорите.

Венецианский живописец XVIII века Каналетто прославился картинами, запечатлевшими облик его родного города.

„Приём французского посольства в Венеции"

Набережная заполнена оживлённой толпой.
Деталь картины.

„Вид Венеции“ Гварди, ученика Каналетто, передаёт один из характерных уголков города.

Крупнейшим венецианским живописцем-декоратором XVIII века был Тьеполо. В картине „Меценат представляет Августу свободные искусства" он непринуждённо соединяет аллегорические фигуры с реальными образами римского императора Августа и богатого покровителя искусства Мецената.

Аллегорические фигуры Живописи, Скульптуры, Архитектуры и Поэзии написаны с присущим Тьеполо богатством красок.

Деталь картины.

Мраморная группа Антонио Кановы „Поцелуй Амура“ изображает эпизод античного мифа: Амур поцелуем оживляет свою возлюбленную Психею. Грация и лёгкость, отличающие искусство Кановы, сделали его любимцем всей европейской знати конца XVIII и начала XIX веков.

ИСКУССТВО ИСПАНИИ XVII ВЕКА

Искусство Испании достигает высшего расцвета в первой половине XVII века. Несмотря на тяжёлую обстановку — гнёт феодальной монархии и католической церкви, — в этот период прогрессивные силы страны находят выражение в ярких и смелых произведениях литературы и живописи.

В начале XVII века придворный живописец Пантоха де ла Крус создал портрет дона Диего де Вальмайора — надменного и важного испанского аристократа.

„Апостолы Пётр и Павел“ — картина кисти Эль Греко, своеобразного, темпераментного живописца, творчество которого стоит несколько особняком в испанской школе.

„Золотой век" испанской живописи открывается творчеством Хосе Рибера. Его искусству свойственна суровая простота и реализм.

„Святой Онуфрий".

В строгий и монументальный образ святого Лаврентия — мученика, изображённого с решёткой, орудием своей будущей казни, — Франсиско Сурбаран вложил большое и искреннее чувство.

Лицо Лаврентия выражает готовность к подвигу; в трактовке Сурбарана святой приобретает черты народного героя.

Деталь картины „Св. Лаврентий".

Юношеское произведение великого испанского реалиста Диего Веласкеса (1599—1660) „Завтрак"— живая и непринуждённая жизненная сцена.

Работая в качестве придворного портретиста, Веласкес сохранил всю правдивость и смелость своего искусства. Без всякой идеализации запечатлел он облик надменного и ограниченного министра Оливареса.

Сравнительно редкое в испанском искусстве изображение вещей — натюрморт — художника Переда отличается строгой чёткостью рисунка и любовным обыгрыванием каждого предмета.

Бартоломе Эстебан Мурильо — последний выдающийся испанский живописец XVII века. Его лирическая картина „Отдых святого семейства на пути в Египет“ написана в мягких тонах.

Говорят, что Мурильо очень любил детей; этому можно поверить, глядя на изображённого им спящего младенца.

Деталь картины „Отдых св. семейства на пути в Египет".

„Мальчик с собакой" Мурильо — жанровая сцена, увиденная художником в жизни, проникнута задором и непосредственностью.

КОНЕЦ 1-й ЧАСТИ

Авторы В. Н. Березина и Н. А. Лившиц
Консультант кандидат искусствоведения
В. Ф. Левинсон-Лессинг
Оформила художник Л. Г. Ковтун
Редактор Н. М. Каспэ

Д–296–57

